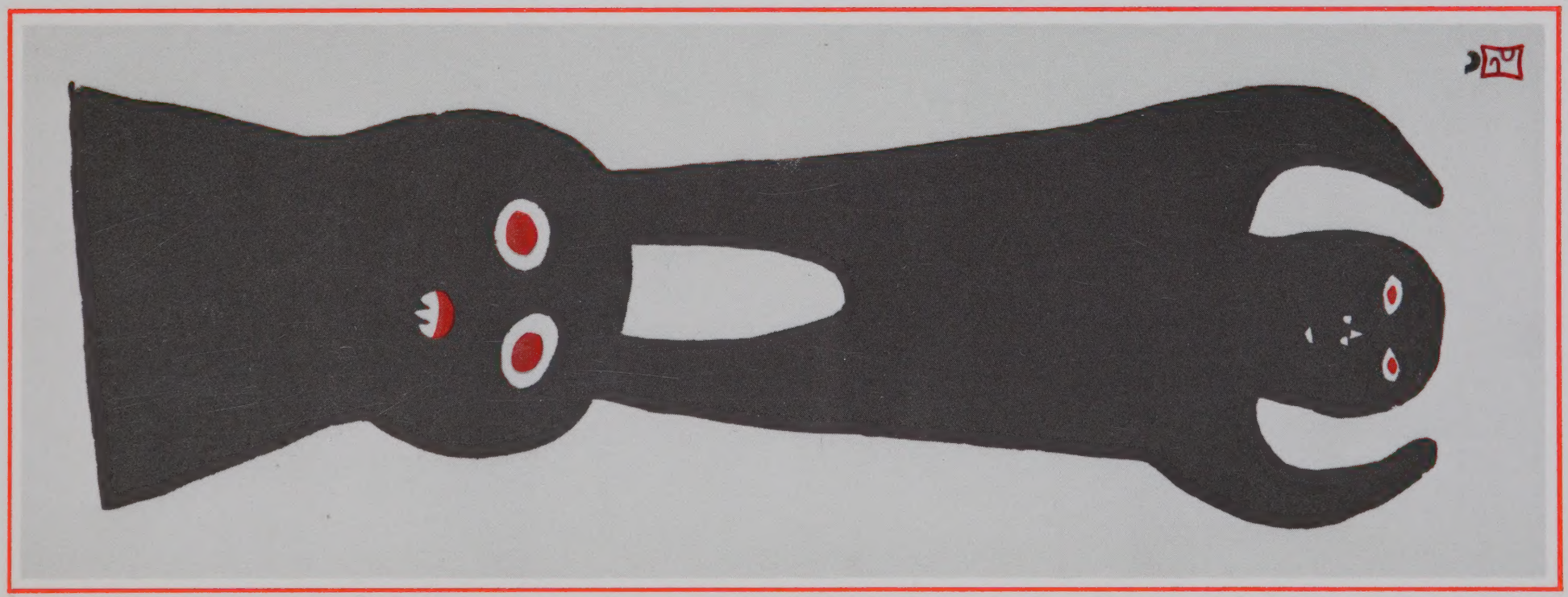
POLAR
PAM
5472

POLARPAM

The Cape Dorset Print



Cover: Tudlik, *Seal Thoughts of Man*, 1959

The Cape Dorset Print

commemorating twenty-five years of
printmaking at Cape Dorset

an exhibition
at Rideau Hall
by the National Museum of Man

October 6 - November 14, 1983

BOREAL INSTITUTE
LIBRARY

53738

Rec'd: Nov 14/83
Order No.: gift
Price:
Acc. No.: Inuit Art Enthusiasts

Mrs. Schreyer and I are pleased to host the exhibition of *The Cape Dorset Print* at Rideau Hall.

The Inuit of Cape Dorset and their associates have played a leadership role in the development of Inuit art and in the respected reputation it now enjoys in international contemporary art.

Through their sculptures, drawings, prints and creative crafts, the Inuit continue to make an important contribution to the culture of Canada.

Mrs. Schreyer commends this exhibition to all visitors to Rideau Hall.

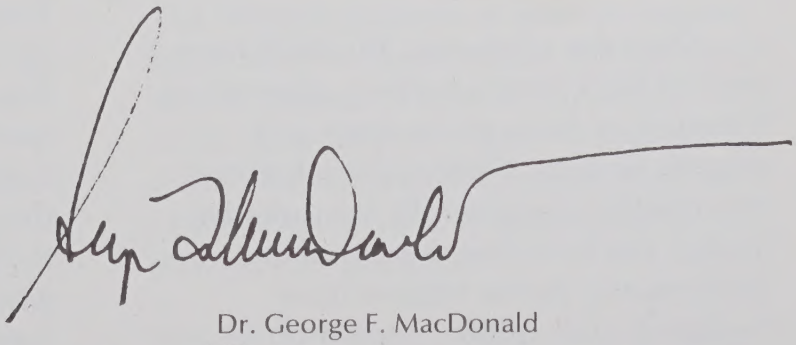
Governor General of Canada

I am delighted that the National Museum of Man has been invited by Their Excellencies, the Governor General and Mrs. Lily Schreyer, to prepare the exhibition *The Cape Dorset Print*.

The creative output of the northern people of Canada is prodigious and has greatly enriched Canadian culture. Their involvement in contemporary arts is now part of Canadian art history. The Cape Dorset artists played a most important role in the graphic arts – they are the pioneers. Since 1959, catalogue collections of prints have regularly been produced. The aesthetic value of their works of art is self-evident.

Contemporary Inuit art was encouraged by the foresight and involvement of the Canadian Handicrafts Guild (now called the Canadian Guild of Crafts Québec) and James A. Houston, the Guild Arctic representative. Not only did Houston help the Inuit expand their sculpturing activities, but he was also instrumental in the development of the graphic arts at Cape Dorset. In 1958, he was joined in Cape Dorset by Terrence P. Ryan, a young artist from Toronto, who had already been in the North for some years. Mr. Ryan obtained the post of art advisor with the West Baffin Eskimo Co-operative Limited in 1960. Upon Houston's departure from Cape Dorset in 1962, he became the principal advisor to the artists. He has lived in the community since that time and is currently general manager of the co-operative. Over the years, he has worked closely with the artists, giving freely of his time, energy and expertise. Mr. Ryan, without a doubt, is a major force in the social, cultural and economic development of Cape Dorset. His dedication is today visually noticeable and the works exhibited here speak for themselves. I am extremely pleased that Terrence P. Ryan is a recipient of the Order of Canada and extend to him my sincere congratulations. It is fitting that the exhibition should appear at Rideau Hall at the same time that Mr. Ryan's service to the arts is being acknowledged, as many of the superb works of art displayed were produced under him.

Again, I would like to express my appreciation for the invitation extended by Their Excellencies, the Governor General and Mrs. Schreyer, to participate in the celebration commemorating the 1983 Order of Canada ceremony.



Dr. George F. MacDonald
Director
National Museum of Man

The artists of Cape Dorset played a fundamental and decisive role in the development of Inuit graphic art; with them began the printmaking movement in the Canadian Arctic. For the last twenty-five years, their works have enriched the Canadian artistic scene. Following their lead, printmaking has spread to other localities in Arctic Quebec and the Northwest Territories. Each region of the Canadian Arctic now has one or more graphic-art centres, where artistic creation is thriving.

A wealth of art is produced at Cape Dorset. Between 1959 and 1983, more than ninety artists created nearly 1,900 prints. Some individuals have produced only a few works, others have been more prolific. We have chosen to present the works of twenty-six artists who have distinguished themselves by their historic, graphic and artistic contribution at Cape Dorset. Our selection is based on the following criteria: the artist's personal style, the aesthetic character of the work, cultural expression and the evolution of artistic style. We wish to thank Terrence P. Ryan for his close co-operation and helpful advice on the choice of works for this exhibition. We are also indebted to Deborah Smith and the staff of the Inuit Art Section at the Department of Indian Affairs and Northern Development for giving us access to their collection of slides.

Over the centuries, the Inuit have proved their creative talent, expressing themselves through carvings and graphic images. Their culture has been changed by contact with the outside. Today, the Inuit live in permanent settlements, frame houses have replaced snow igloos, snowmobiles are substituted for dog sleds, and the communications networks have multiplied. Their artistic creations also reflect changes in their society.

The first drawings on paper in the Arctic date from the late 1800s and early 1900s, when explorers brought paper and pencils to the area. Drawing paper and black pencils have been common materials since the end of the 1950s, and drawing has become a means of expression in itself. Drawing enables the Inuit artist to express his own universe and to give substance to his ideas and feelings. It is also the basis for graphic expression in prints. Cape Dorset artists use a great many graphic techniques, for instance, stencil, stonecut, and stonecut and stencil. Stonecut is a technique peculiar to Inuit artists, and perfected by the artists of Cape Dorset with the invaluable assistance of James A. Houston.

The subjects of the Cape Dorset artists are many and varied, and introduce us to the cultural aspects of their society. The main themes highlighted in this exhibition are the individual, mother and child, the couple, the family, recreation, the traditional way of life, hunting and fishing, Arctic animals, mythology, and society in transition. In choosing the works we first turned our attention to the original Cape Dorset artists, Niviaksiak, Pootoogook and Tudlik. Then we wanted to point out the contribution engravers have made to the artistic expression at Cape Dorset. Ipeelee Osuitok, Iyola Kingwatsiak and Lukta Qiatsuk, master engravers within the community workshop, were chosen to represent all Cape Dorset engravers, whose patience and skill have contributed to the success of this art form. And finally, we wished to display

the work of artists who through their exceptional talent have contributed to the fame of the Cape Dorset prints.

The human being as the subject in a composition is just as important in Inuit art as it has been for centuries in European and Canadian art. Most of the time, the Cape Dorset artist presents people in the context of their traditional activities. In *Summer Migrants* (1970), Pitseolak Ashoona depicts a couple on the move. The superposition of the two human forms is ambiguous, yet if one stands back a little, they can be put in perspective. Ulayu Pingwartuk's *Qisik/ Seal Skin* (1976) illustrates the artist's favourite theme, woman and domestic chores. The rendering of the subject in this drawing merits appreciation. *Qumuaqataijut* (1976) shows the game of tossing someone in a blanket. Note the movement; this element plays an important role in all Soroseelutu Ashoona's works.

The Inuit artist holds on to aspects of his own culture with the help of his art. *Kayak and Avituk* (1968) by Pitaloosie Saila and *All That We Own* (1975) by Kananginak Pootoogook are examples of this. The superposition of plastic forms creates the illusion of space in the latter work. Blacks, grays and browns are used to excellent advantage in these two compositions.

In *Untitled* (1962), Parr uses heavy, dense strokes in his work to present his view of man and animals. Kiakshuk's preoccupation with hunting can be seen in *Man and Wife* (1963). He uses the pictorial surface in an interesting manner, arranging the animal forms around the human figures and at different perspectives.

Arctic animals and birds have inspired some remarkable works. Pauta Saila's *Untitled* (1962) depicts a dancing bear, a theme common to this artist's work and for which he is noted. The use of profile, a close-up view, and tiny dense hatches all add to the power of the bear. Johnniebo Ashevak in *Animal Cycle* (1966) uses elongated forms to give his animals motion. The circle endows this composition with a certain lightness and intensifies the action. Peter Pitseolak's *Owl Attacked by Dogs* (1972) embodies remarkable power and violence. *The Enchanted Owl* (1960) by Kenojuak Ashevak is a work of great renown. The owl's many elongated and curvilinear forms give it incomparable presence and movement. Representation of the subject both in profile and full-face accentuates the strength of this masterpiece. *A Display of Feathers* (1982) by Lucy Quinnuayuak has a spare, uncluttered style. The treatment of the lines brings the shapes to life. The subtle employment of colour demonstrates the new use of pastel tones at Cape Dorset.

Inuit mythology is very rich; it has been transmitted orally in stories and legends. The preponderant role of the spirit in this mythology is conveyed in *Spirit with Animals* (1963) by Anirnik Oshuitok and in *Spirit of the Hunter* (1964) by Innukjuakju. The former work is dynamic, whereas the latter is static. The shaman possesses special powers; he reconciles men and the supernatural world. *Shaman's Dance* (1973) by Kingmeata Etidloie is a stonecut that makes the most of the texture inherent in this medium and confers great strength to its subject.

Since 1976, some artists have been depicting their society in transition. Napachie Pootoogook's *The First Policeman I Saw* (1978), Eegyvudluk Ragee's *Our First Wooden Home* (1979), and Pudlo Pudlat's *Airplanes over Ice Cap* (1980) come to mind. Each of these prints derives its uniqueness from the artist's individual style, whether it be the choice of subject, the composition, the treatment of form, or the use of colour. The messages they convey are of today.

Two prints demonstrate a new tendency toward increased abstraction – Ikayukta Tunillie's *Spring Camp* (1980) and Jamasie Teevee's *Fish Weir* (1981). These artists use a distinctive approach to illustrate traditional motifs.

This exhibition gives us a glimpse of the contribution made by the Cape Dorset artists to the aesthetic endeavours of contemporary Inuit art. It also illustrates the evolution and vitality of their works.

by Odette Leroux

Soroseelutu Ashoona/Pitseolak Niviaqsi, *Qumuaqataijut*, 1976

Explanatory Note for the Catalogue Entries

- The spelling of the graphic artists' names are those used in the latest print catalogues with a few exceptions.

- The artists are listed by first name and family name.

- The name of the artist who created the original image appears in roman type, and that of the printmaker who translated the image onto one of the print media is in italic.

- The date opposite the title of the print is the one which appears on the print itself.

- The print sizes in centimetres are of image and paper; height precedes width.

Ipeelee Osuitok 1923-
Four Muskoxen 1959
Stencil, Proof (Edition: 30)
13.5 x 43.0 cm 30.2 x 60.8 cm
Cape Dorset print catalogue 1959,
No. SS-18

Niviaksiak 1908-1959
Eskimo Fishing through Ice 1959
Stencil, 2/30
33.5 x 26.5 cm 40.5 x 35.6 cm
Cape Dorset print catalogue 1959,
No. SS-17

Pootoogook 1887-1958
***Kananginak Pootoogook* 1935-**
With Raven Comes the Fish 1959
Stonecut, 2/50
34.5 x 18.5 cm 45.6 x 30.3 cm
Cape Dorset print catalogue 1959,
No. SC-26

Tudlik 1890-1966
Seal Thoughts of Man 1959
Stonecut, Proof (Edition: 50)
44.0 x 14.5 cm 61.0 x 20.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1959,
No. SC-27

Kenojuak Ashevak 1927-
***Eegyvudluk Pootoogook* 1931-**
The Enchanted Owl 1960
Stonecut, Proof (Edition: 50)
38.5 x 59.0 cm 61.0 x 66.0 cm
Cape Dorset print catalogue 1960,
No. 24

Pauta Saila 1916-
Untitled 1962
Copperplate engraving,
Proof (Edition: 50)
20.0 x 28.0 cm 31.5 x 43.0 cm
Cape Dorset print catalogue 1962,
No. 12

Iyola Kingwatsiak 1933-
Untitled 1962
Copperplate engraving 28/50
15.0 x 9.5 cm 48.5 x 33.0 cm
Cape Dorset print catalogue 1962, No. 17

Lukta Qiatsuk 1928-
Untitled 1962
Copperplate engraving,
Proof (Edition: 50)
10.2 x 15.8 cm 33.0 x 46.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1962, No. 25

Parr 1893-1969
Untitled 1962
Soft-ground etching,
Proof (Edition: 50)
25.0 x 29.2 cm 33.0 x 46.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1962, No. 62

Kiakshuk 1886-1966
Man and Wife 1963
Copperplate engraving,
Proof II (Edition: 50)
23.2 x 28.8 cm 31.7 x 45.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1963, No. 32

Anirnik Oshuitoq 1902-
Spirit with Animals 1963
Copperplate engraving,
Proof III (Edition: 50)
22.0 x 27.6 cm 31.8 x 46.0 cm
Cape Dorset print catalogue 1963, No. 61

Innukjuakju 1913-1972
***Ottochie Timothy* 1904-1982**
Spirit of the Hunter 1964
Stonecut, Proof IV (Edition: 50)
49.0 x 35.0 cm 62.5 x 46.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1964-65, No. 44

Johnniebo Ashevak 1923-1972
Animal Cycle 1966
Copperplate engraving, 6/50
22.0 x 27.0 cm 33.0 x 50.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1966, No. 46

Pitaloosie Saila 1942-
***Eegyvudluk Pootoogook* 1931**
Kayak and Avituk 1968
Stonecut, Proof II (Edition: 50)
28.4 x 36.5 cm 46.6 x 62.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1969, No. 44

Pitseolak Ashoona *circa* 1904-1983
***Iyola Kingwatsiak* 1933-**
Summer Migrants 1970
Stonecut, Proof IV (Edition: 50)
39.2 x 29.5 cm 62.0 x 42.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1970, No. 9

Innukjuakju/Ottochie Timothy,
Spirit of the Hunter, 1964

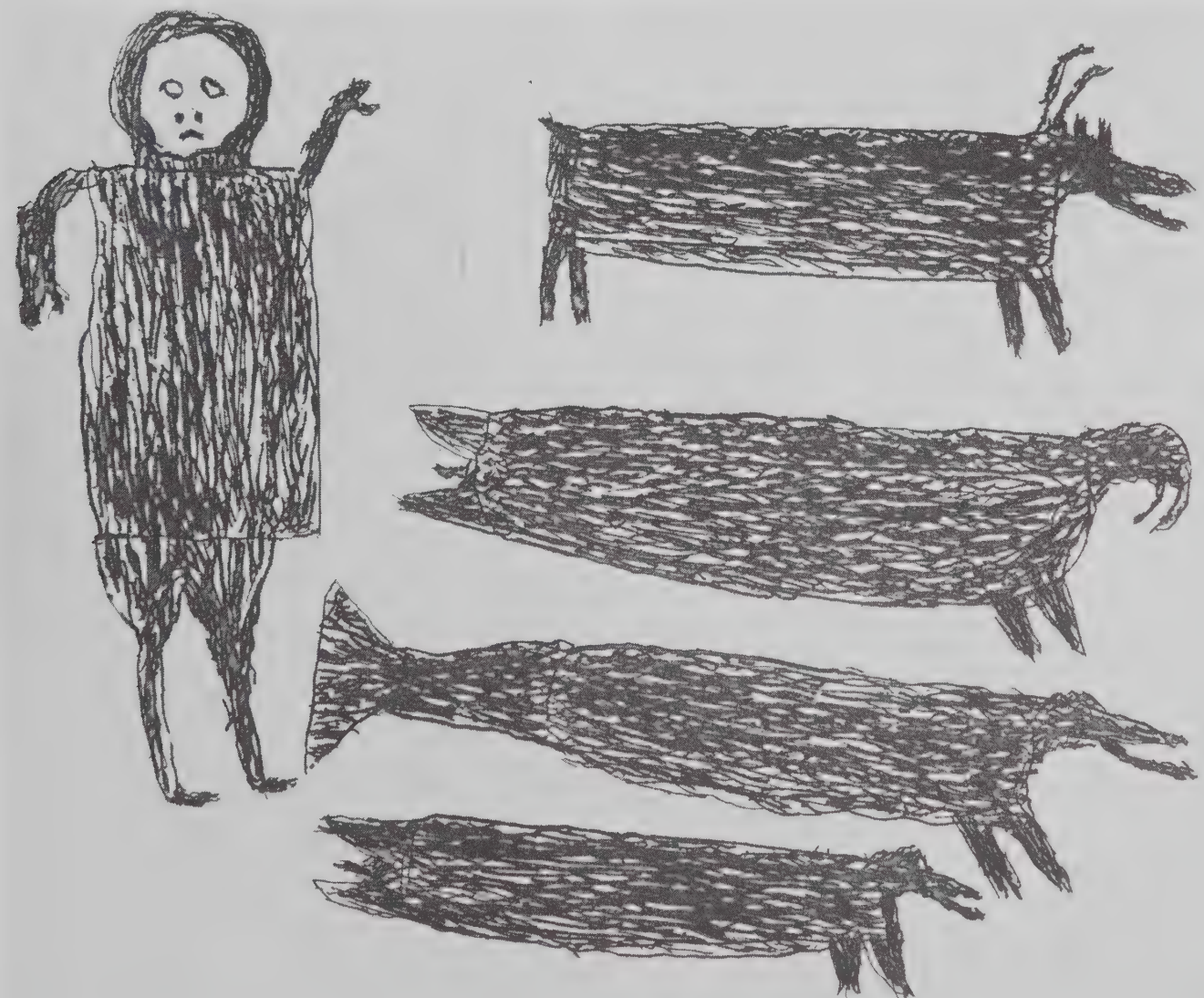
Peter Pitseolak 1902-1973
***Eegyvudluk Pootoogook* 1931-**
Owl Attacked by Dogs 1972
Stonecut, Proof II (Edition: 50)
31.2 x 57.2 cm 42.6 x 61.8 cm
Cape Dorset print catalogue 1972, No. 46

Kingmeata Etidloie 1915-
***Ottochie Timothy* 1904-1982**
Shaman's Dance 1973
Stonecut, Proof II (Edition: 50)
33.0 x 48.5 cm 43.5 x 63.2 cm
Cape Dorset print catalogue 1973, No. 63

Kananginak Pootoogook 1935-
All That We Own 1975
Lithograph, Proof I (Edition: 30)
45.8 x 67.3 cm 56.2 x 76.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1975, No. 63

Soroseelutu Ashoona 1941-
***Pitseolak Niviaqsi* 1947-**
Qumuaqataijut 1976
Lithograph, 10/48
29.5 x 36.0 cm 39.8 x 52.0 cm
Cape Dorset print catalogue 1976 (Lithographs, Dorset 1976), No. 16

Parr, *Untitled*, 1962



Ulayu Pingwartuk 1904-1978
***Pitseolak Niviaqsi* 1947-**
Qisik/Seal Skin 1976
Lithograph, Proof (Edition: 50)
39.0 x 53.5 cm 52.5 x 66.3 cm
Cape Dorset print catalogue 1977
(Lithographs, Dorset 1977), No. 22

Napachie Pootoogook 1935-
***Laisa Qudjuaju* 1935-**
The First Policeman I Saw 1978
Stonecut and stencil,
Proof A/50 (Edition: 50)
41.5 x 53.0 cm 62.0 x 72.0 cm
Cape Dorset print catalogue 1978,
No. 54

Eegyvudluk Ragee 1920-
***Aoudla Pudlat* 1951-**
Our First Wooden Home 1979
Lithograph, Proof A/50
(Edition: 50)
43.0 x 51.5 cm 51.0 x 66.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1979
(Lithographs, Dorset 1979), No. 2

Ikayukta Tunillie 1911-
***Pitseolak Niviaqsi* 1947-**
Spring Camp 1980
Lithograph, 24/50
29.5 x 39.0 cm 38.5 x 51.0 cm
Cape Dorset print catalogue 1980
(Lithographs, Dorset 1980), No. 6

Pudlo Pudlat 1916-
***Aoudla Pudlat* 1951-**
Airplanes over Ice Cap 1980
Lithograph, 24/50
55.5 x 67.0 cm 30.5 x 45.6 cm
Cape Dorset print catalogue 1980
(Lithographs, Dorset 1980), No. 24

Jamasie Teevee 1910-
***Aoudla Pudlat* 1951-**
Fish Weir 1981
Lithograph, 48/50
46.0 x 62.0 cm 51.5 x 67.0 cm
Cape Dorset print catalogue 1981
(Lithographs, Dorset 1981), No. 5

Lucy Quinnuayuak 1915-
***Ottochie Timothy* 1904-1982**
A Display of Feathers 1982
Stonecut and stencil, 43/50
28.5 x 61.5 cm 42.5 x 76.5 cm
Cape Dorset print catalogue 1982,
No. 30

The National Museum of Man wishes to thank all those who worked on the exhibition especially the editors of this catalogue.

Kanaginak Pootoogook 1935-
Tout ce que nous possédons 1975
Lithographie, Épreuve I
(Tirage: 30)
45,8 x 67,3 cm 56,2 x 76,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1975, n° 63

Soroseelutu Ashoona 1941-
***Pitseolak Niviaqsi* 1947-**
Qumuaqataijut 1976
Lithographie, 10/48
29,5 x 36 cm 39,8 x 52 cm
Catalogue d'estampes de Cape Dorset
1976 (Lithographies, Dorset 1976), n° 16

Innukjuak/Ottochie Timothy,
L'esprit du chasseur, 1964

Ulayu Pingwartuk 1904-1978
***Pitseolak Niviaqsi* 1947-**
Qisik/Peau de phoque 1976
Lithographie, Épreuve
(Tirage: 50)
39 x 53,5 cm 52,5 x 66,3 cm
Catalogue d'estampes de Cape Dorset
1977 (Lithographies, Dorset 1977), n° 22

Napachie Pootoogook 1935-
***Laisa Qudjuaju* 1935-**
*Première rencontre avec un
policier* 1978
Gravure sur pierre et pochoir,
Épreuve A/50 (Tirage: 50)
41,5 x 53 cm 62 x 72 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1978, n° 54

Eegyvudluk Ragee 1920-
***Aoudla Pudlat* 1951-**
Notre première demeure en bois 1979
Lithographie, Épreuve A/50
(Tirage: 50)
43 x 51,5 cm 51 x 66,5 cm
Catalogue d'estampes de Cape Dorset
1979 (Lithographies, Dorset 1979), n° 2

Ikayukta Tunillie 1911-
***Pitseolak Niviaqsi* 1947-**
Campement de printemps 1980
Lithographie, 24/50
29,5 x 39 cm 38,5 x 51 cm
Catalogue d'estampes de Cape Dorset
1980 (Lithographies, Dorset 1980), n° 6

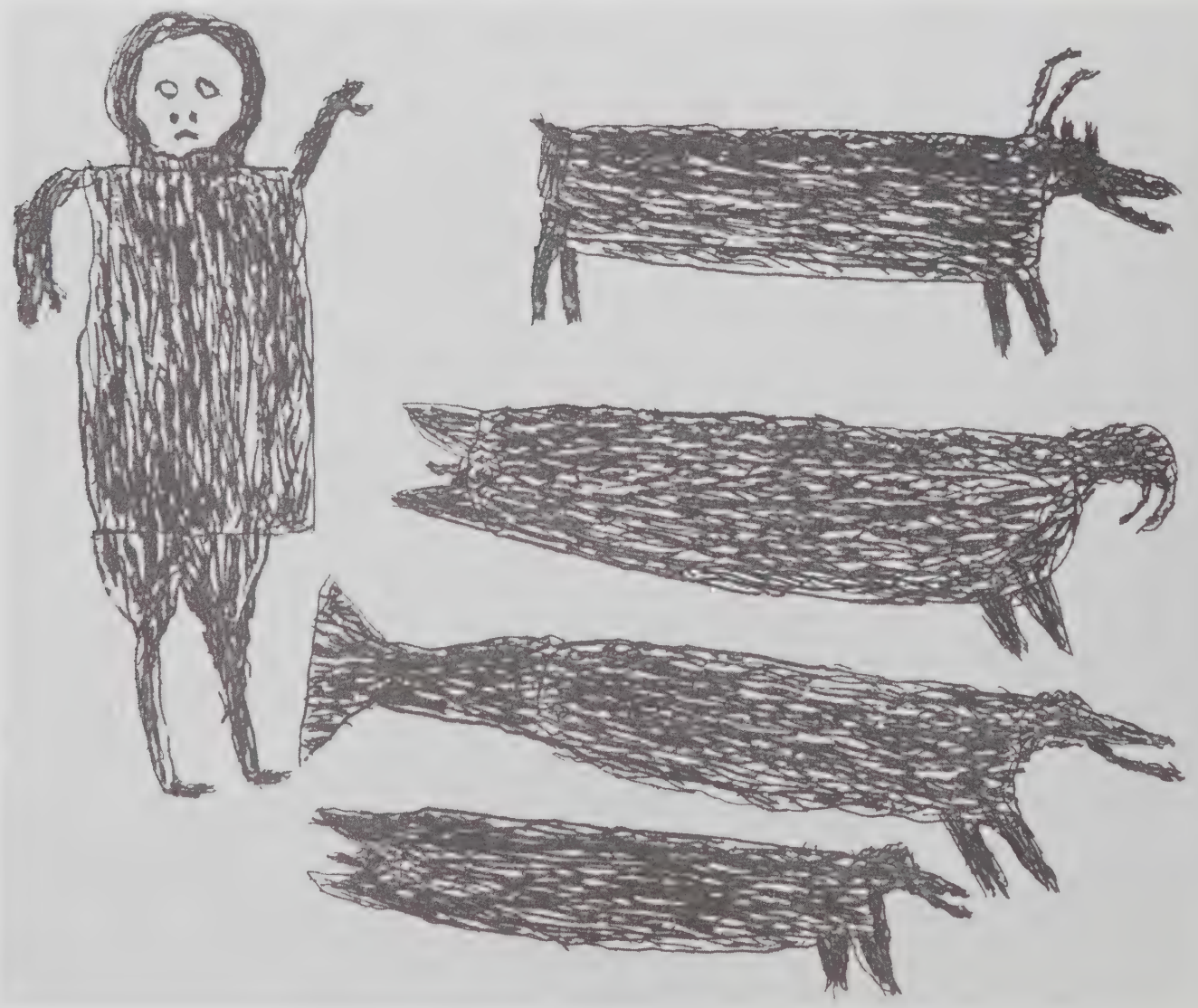
Pudlo Pudlat 1916-
***Aoudla Pudlat* 1951-**
*Avions survolant la calotte
glaciaire* 1980
Lithographie, 24/50
55,5 x 67 cm 30,5 x 45,6 cm
Catalogue d'estampes de Cape Dorset
1980 (Lithographies, Dorset 1980), n° 24

Jamasie Teevee 1910-
Aoudla Pudlat 1951-
Barrage à poisson 1981
Lithographie, 48/50
46 x 62 cm 51,5 x 67 cm
Catalogue d'estampes de Cape Dorset
1981 (Lithographies, Dorset 1981), n° 5

Lucy Quinnuayuak 1915-
Ottochie Timothy 1904-1982
Oiseau aux ailes déployées 1982
Gravure sur pierre et pochoir, 43/50
28,5 x 61,5 cm 42,5 x 76,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1982, n° 30

Le Musée national de l'Homme remercie les réviseurs de ce catalogue et tous ceux qui ont contribué à cette exposition.

Parr, *Sans titre*, 1962



Notes explicatives sur les inscriptions du catalogue

- Les noms des artistes sont orthographiés de la même manière que dans les catalogues d'estampes les plus récents, à part quelques exceptions.

- Les artistes sont désignés par leur prénom et leur nom de famille.

- Le nom de l'artiste qui a créé l'image originale est indiqué en caractères romains, et celui du graveur qui a fait de cette image une estampe, en italiques.

- La date que l'on voit vis-à-vis du titre de l'estampe est celle qui figure sur l'estampe même.

- Les dimensions de l'estampe, en centimètres, sont celles de l'image et du papier; la hauteur est donnée avant la largeur.

Ipeelee Osuitok 1923-
Quatre bœufs musqués 1959
Pochoir, Épreuve (Tirage: 30)
13,5 x 43 cm 30,2 x 60,8 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1959, n° SS-18

Niviaksiak 1908-1959
Esquimau pêchant à travers la glace
1959
Pochoir, 2/30
33,5 x 26,5 cm 40,5 x 35,6 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1959, n° SS-17

Pootoogook 1887-1958
***Kananginak Pootoogook* 1935-**
Avec le corbeau arrive le poisson 1959
Gravure sur pierre, 2/50
34,5 x 18,5 cm 45,6 x 30,3 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1959, n° SC-26

Tudlik 1890-1966
Pensées de phoque sur l'homme 1959
Gravure sur pierre, Épreuve
(Tirage: 50)
44 x 14,5 cm 61 x 20,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1959, n° SC-27

Kenojuak Ashevak 1927-
***Eegyvudluk Pootoogook* 1931-**
Le hibou enchanté 1960
Gravure sur pierre, Épreuve
(Tirage: 50)
38,5 x 59 cm 61 x 66 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1960, n° 24

Pauta Saila 1916-
Sans titre 1962
Gravure sur cuivre
Épreuve (Tirage: 50)
20 x 28 cm 31,5 x 43 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1962, n° 12

Iyola Kingwatsiak 1933-
Sans titre 1962
Gravure sur cuivre, 28/50
15 x 9,5 cm 48,5 x 33 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1962, n° 17

Lukta Qiatsuk 1928-
Sans titre 1962
Gravure sur cuivre
Épreuve (Tirage: 50)
10,2 x 15,8 cm 33 x 46,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1962, n° 25

Parr 1893-1969
Sans titre 1962
Vernis mou, Épreuve (Tirage: 50)
25 x 29,2 cm 33 x 46,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1962, n° 62

Kiakshuk 1886-1966
Mari et femme 1963
Gravure sur cuivre, Épreuve II
(Tirage: 50)
23,2 x 28,8 cm 31,7 x 45,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1963, n° 32

Anirnik Oshuitoq 1902-
Esprit et animaux 1963
Gravure sur cuivre,
Épreuve III (Tirage: 50)
22 x 27,6 cm 31,8 x 46 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1963, n° 61

Innukjuakju 1913-1972
***Ottochie Timothy* 1904-1982**
L'esprit du chasseur 1964
Gravure sur pierre,
Épreuve IV (Tirage: 50)
49 x 35 cm 62,5 x 46,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1964-65, n° 44

Johnniebo Ashevak 1923-1972
Le cycle animal 1966
Gravure sur cuivre, 6/50
22 x 27 cm 33 x 50,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1966, n° 46

Pitaloosie Saila 1942-
***Eegyvudluk Pootoogook* 1931**
Kayak et avituk 1968
Gravure sur pierre,
Épreuve II (Tirage: 50)
28,4 x 36,5 cm 46,6 x 62,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1969, n° 44

Pitseolak Ashoona *vers* 1904-1983
***Iyola Kingwatsiak* 1933-**
Nomades d'été 1970
Gravure sur pierre,
Épreuve IV (Tirage: 50)
39,2 x 29,5 cm 62 x 42,5 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1970, n° 9

Peter Pitseolak 1902-1973
***Eegyvudluk Pootoogook* 1931-**
Chiens attaquant un hibou 1972
Gravure sur pierre
Épreuve II (Tirage: 50)
31,2 x 57,2 cm 42,6 x 61,8 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1972, n° 46

Kingmeata Etidloie 1915-
***Ottochie Timothy* 1904-1982**
Danse du Chaman 1973
Gravure sur pierre,
Épreuve II (Tirage: 50)
33 x 48,5 cm 43,5 x 63,2 cm
Catalogue d'estampes de
Cape Dorset 1973, n° 63

animaux de l'Arctique, la mythologie et la société en transition. Nous nous sommes arrêtés d'abord à l'apport des premiers artistes de Cape Dorset, soit Niviaksiak, Pootoogook et Tudlik. En second lieu, nous désirons faire ressortir la contribution des graveurs à la réalisation de l'expression graphique à Cape Dorset. Ipeelee Osuitok, Iyola Kingwatsiak et Lukta Qiatsuk se sont fait remarquer comme maîtres graveurs au sein de l'atelier. Ils représentent ici tous les graveurs de Cape Dorset qui ont collaboré par leur patience et leur habileté au succès de ce mode d'expression. En troisième lieu, nous avons retenu les œuvres des artistes qui ont participé par leur talent créateur à la notoriété de l'estampe de Cape Dorset.

L'être humain en tant que sujet. dans une composition est aussi important en art inuit qu'il l'a été en art européen et canadien depuis des siècles. L'artiste de Cape Dorset présente la plupart du temps la personne dans le cadre de ses activités traditionnelles. Pitseolak Ashoona dans *Nomades d'été* 1970 nous dépeint un couple en déplacement. La superposition des deux formes humaines est ambiguë, toutefois avec un certain recul on y distingue un premier et un second plan. *Qisik/Peau de phoque* 1976 de Ulayu Pingwartuk illustre le thème de prédilection de l'artiste: la femme et les travaux domestiques. Le rendu du dessin se doit d'être apprécié. *Qumuaqataijut* 1976 nous dépeint le jeu du lancement d'un être humain dans les airs à l'aide d'une couverture. L'importance du mouvement est à noter, ce dernier joue un rôle de premier plan dans toutes les œuvres de Soroseelutu Ashoona.

L'artiste inuit retient des éléments de sa propre culture à l'aide de son art. *Kayak et avituk* 1968 de Pitaloosie Saila et *Tout ce que nous possédons* 1975 de Kananginak Pootoogook en sont des exemples. Dans cette dernière, l'espace est créé par la superposition des formes plastiques. Les tons de noir, de gris et de brun sont bien exploités dans ces deux compositions.

Parr nous dépeint son univers, l'homme et les animaux. *Sans titre* 1962 nous révèle son style. L'utilisation du trait lourd et dense est son moyen d'expression. La préoccupation de Kiakshuk avec la chasse est visible dans *Mari et femme* 1963. Il utilise la surface picturale d'une façon intéressante en plaçant les formes animales autour des figures humaines et à partir de différents points de vue.

Les animaux et les oiseaux de l'Arctique ont suscité des œuvres remarquables. L'œuvre *Sans titre* 1962 de Pauta Saila nous exprime son thème célèbre, l'ours dansant. La représentation de profil, le gros plan, la densité des petits traits hachurés, tous ces éléments ajoutent à la puissance de l'ours. Johnniebo Ashevak avec *Le cycle animal* 1966 nous dépeint des formes allongées pour montrer des animaux en mouvement. Le cercle confère une légèreté à cette composition et il intensifie l'action. *Chiens attaquant un hibou* 1972 de Peter Pitseolak est d'une force et d'une violence remarquables. *Le hibou enchanté* 1960 de Kenojuak Ashevak est une œuvre d'une grande renommée. Les formes allongées et curvilignes du hibou lui donnent une présence et un mouvement incomparables. La représentation du sujet à la fois de profil et de face accentue la force de ce chef-d'œuvre.

Oiseau aux ailes déployées 1982 de Lucy Quinnuayuak a un style dépouillé. Les formes sont animées par le traitement de la ligne. La subtilité de l'emploi de la couleur démontre la nouvelle utilisation des tons pastels à Cape Dorset.

La mythologie inuit est un sujet riche, elle s'est transmise oralement à travers les contes et les légendes. Le rôle prépondérant de l'esprit en mythologie inuit se traduit dans *Esprit et animaux* 1963 de Anirnik Oshuitok et dans *L'esprit du chasseur* 1964 de Innukjuakju. Le premier tableau se caractérise par son dynamisme tandis que le second est statique. Le chaman possède des pouvoirs particuliers; il concilie les hommes et le monde surnaturel. *Danse du Chaman* 1973 de Kingmeata Etidloie est une gravure sur pierre qui exploite bien les possibilités de ce médium en ce qui a trait à la texture et confère une grande puissance au sujet de cette composition.

Depuis 1976, quelques artistes ont brossé le tableau de leur société en transition. Ce sont les œuvres de Napachie Pootoogook *Première rencontre avec un policier* 1978, de Eegyvudluk Ragee *Notre première demeure en bois* 1979 et de Pudlo Pudlat *Avions survolant la calotte glaciaire* 1980. L'intérêt de chacune de ces estampes se situe au niveau du style individuel de l'artiste, que ce soit le sujet, la composition, le traitement des formes ou l'utilisation de la couleur. Les œuvres et leurs messages sont très actuels.

Deux estampes manifestent une nouvelle tendance vers une plus grande abstraction: *Campement de printemps* 1980 de Ikayukta Tunillie et *Barrage à poisson* 1981 de Jamasie Teevee. Ces artistes illustrent des motifs traditionnels à l'aide d'une facture particulière à chacun.

La présente exposition nous a permis de voir la contribution des artistes de Cape Dorset aux recherches esthétiques de l'art inuit contemporain, en plus d'illustrer l'évolution et la vitalité de leurs œuvres.

par Odette Leroux

Soroseelutu Ashoona/Pitseolak Niviaqsi, *Qumuaqataigut*, 1976

Je suis ravi que le Musée national de l'Homme ait été invité par Leurs Excellences, le Gouverneur général et Madame Lily Schreyer, à préparer l'exposition *L'estampe de Cape Dorset*.

La prodigieuse créativité des populations du Nord canadien a largement contribué à enrichir la culture de notre pays, et leurs artistes ont déjà à ce titre leur place dans l'histoire de l'art canadien contemporain. Ceux de Cape Dorset, en particulier, ont joué un rôle d'une extrême importance dans les arts graphiques; ils en sont les pionniers. Depuis 1959, des collections de leurs estampes fournissent régulièrement matière à des albums. Il n'est d'ailleurs plus besoin de défendre la valeur esthétique de leurs œuvres

L'épanouissement de l'art inuit contemporain a été favorisé par la perspicacité et le travail acharné des membres de la Guilde canadienne des métiers d'art (Québec), et notamment de James A. Houston, représentant de cet organisme pour les régions arctiques. Houston n'a pas seulement aidé les Inuit à exploiter davantage leur talent de sculpteurs, mais il a aussi contribué au développement des arts graphiques à Cape Dorset. En 1958 est venu se joindre à lui un jeune artiste de Toronto, Terrence P. Ryan, qui avait déjà vécu dans le Nord un certain nombre d'années. M. Ryan a obtenu en 1960 le poste de conseiller artistique de la West Baffin Eskimo Co-operative Limited. En 1962, après le départ de Houston, il est devenu le principal conseiller des artistes. Depuis lors il vit à Cape Dorset, où il est actuellement directeur général de la coopérative. Pendant toutes ces années, il a travaillé en étroite collaboration avec les artistes, auxquels il prodigue son temps, son énergie et ses conseils éclairés. M. Ryan, cela ne fait aucun doute, est un puissant facteur du développement social, économique et culturel de Cape Dorset. Les œuvres que l'on peut voir ici sont le signe tangible de son infatigable dévouement, aujourd'hui reconnu par sa nomination à l'Ordre du Canada, ce dont je le félicite chaleureusement. Il est, on ne peut plus approprié, que cette exposition soit présentée à Rideau Hall au moment même où M. Ryan reçoit cette distinction pour son apport exceptionnel au développement des arts: en effet, un grand nombre des œuvres magnifiques qui la composent ont été produites depuis son arrivée à Cape Dorset.

Qu'il me soit permit de remercier encore Leurs Excellences, le Gouverneur général et Madame Schreyer, d'avoir invité le Musée national de l'Homme à participer de cette manière à la cérémonie de réception à l'Ordre du Canada pour l'année 1983.

George F. MacDonald
Directeur
Musée national de l'Homme

Les artistes de Cape Dorset ont joué un rôle fondamental et déterminant en art graphique inuit, ils ont été les précurseurs de ce mouvement d'art contemporain. Depuis un quart de siècle, leurs œuvres graphiques enrichissent la production artistique canadienne. Ils ont été les chefs de file d'un mode d'expression qui se développa au cours des années, dans plusieurs autres localités du Territoire-du-Nouveau-Québec et des Territoires du Nord-Ouest.

Aujourd'hui, chaque région de l'Arctique canadien possède un ou plusieurs centres d'art graphique, où la création artistique est bien vivante. La production d'art graphique à Cape Dorset est riche tant au point de vue quantitatif qu'au point de vue qualitatif. Entre 1959 et 1983, plus de quatre-vingt-dix artistes ont créé près de mille neuf cents estampes. Certains artistes se limitent à un petit nombre d'œuvres, d'autres sont plus prolifiques. Notre choix s'est arrêté sur la présentation des œuvres de vingt-six artistes qui se sont distingués pour leur apport au niveau historique, graphique et artistique à Cape Dorset. Nous nous sommes basés sur les critères de sélection suivants: le style individuel de l'artiste, le caractère esthétique de l'œuvre, l'expression culturelle et l'évolution du style artistique. Nous désirons exprimer notre gratitude à Terrence P. Ryan, pour son étroite collaboration et ses conseils pertinents dans le choix des œuvres de cette exposition. Nous sommes également redevables à Deborah Smith ainsi qu'au personnel de la Section de l'art inuit, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour nous avoir donné accès à leur collection de diapositives.

Au cours des siècles, ce peuple a fait la preuve de ses talents créateurs, il s'est exprimé par des formes et des dessins gravés. Les contacts ont transformé leur culture. Aujourd'hui, les Inuit vivent regroupés dans des localités, la maison a remplacé l'iglou, la motoneige s'est substituée au traîneau à chiens et les réseaux de communication se sont multipliés. La création artistique reflète également les changements survenus dans leur société.

Les premiers dessins sur papier datent de la fin du dix-neuvième et début du vingtième siècle quand le papier et les crayons sont introduits dans l'Arctique par les explorateurs. À partir de la fin des années 1950, le papier à dessin et le crayon noir sont des matériaux d'usage courant et le dessin devient un mode d'expression en lui-même. Le dessin permet à l'artiste inuit d'exprimer son univers personnel et de donner un contenu à ses idées et à ses émotions. Le dessin sert également de base à l'expression graphique des estampes. Les artistes de Cape Dorset utilisent un grand nombre de techniques graphiques, par exemple le pochoir, la gravure sur pierre, la gravure sur pierre et pochoir. La gravure sur pierre est une technique particulière aux artistes inuit et de plus elle a été mise au point par les artistes de Cape Dorset avec l'énorme contribution de James A. Houston.

Leurs sujets sont nombreux et diversifiés; ils nous introduisent aux traits culturels de leur société. Nous en dégagerons les thèmes principaux, en l'occurrence le personnage, la mère et l'enfant, le couple, la famille, le divertissement, la vie traditionnelle, les scènes de chasse et de pêche, les

L'estampe de Cape Dorset

commémorant 25 années
d'estampes à Cape Dorset

une exposition
du Musée national de l'Homme
à Rideau Hall

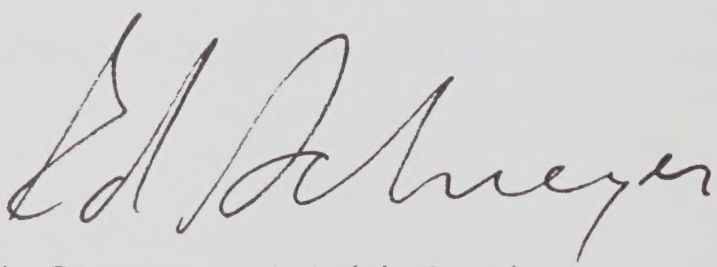
du 6 octobre au 14 novembre 1983

Nous nous réjouissons, Mme Schreyer et moi, d'avoir pu accueillir à Rideau Hall l'exposition des *Estampes de Cape Dorset*.

Les Inuit de Cape Dorset et leurs partenaires ont joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de l'art inuit et celui-ci leur doit, pour une très large part, la place enviable qu'il occupe dans l'art contemporain international.

Tant par leurs sculptures, leurs dessins, et leurs gravures que par leurs créations artisanales, les Inuit apportent une contribution irremplaçable à la culture canadienne.

Mme Schreyer invite tous les visiteurs à Rideau Hall à admirer cette remarquable collection.



Le Gouverneur général du Canada

Page couverture : Tudlik, *Pensées de phoque sur l'homme*, 1959

53738 Pam:769:(*462)
CDP

The Cape Dorset print : commemorating twenty-five years of printmaking at Cape Dorset, an exhibition at Rideau Hall by t

DATE LOANED | BORROWER'S NAME | DATE DUE

53738 Pam:769:(*462)
CDP

The Cape Dorset print : commemorating twenty-five years of printmaking at Cape Dorset, an exhibition at Rideau Hall by t

BOREAL INSTITUTE FOR NORTHERN STUDIES, LIBRARY
THE UNIVERSITY OF ALBERTA
EDMONTON, ALBERTA T6G 2E9
CANADA

University of Alberta Library
0 1620 0337 6413